

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200335010

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

开放背景下中国建筑教育之艺术教育问题探讨

Discussion on the Artistic Education
of China Architectural Education in the Open Circumstance

张丽莉

指导教师姓名: 罗 林 教授

专 业 名 称: 建筑设计及其理论

论文提交日期: 2 0 0 6 年 5 月

论文答辩时间: 2 0 0 6 年 6 月

学位授予日期: 2 0 0 6 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 06 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在   年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：   年   月   日

导师签名：

日期：   年   月   日

摘 要

建筑学具有科学技术和人文艺术的双重属性。科学技术虽然会改变建筑师的工作范围和形态，却不会改变建筑最核心的部分——作为艺术的建筑。当今，紧随中国社会制度、经济制度的开放脚步，建筑教育也逐步走向全面开放。西方技术、文化的涌入，国内外人员的交流，课程和项目的合作等等，都对建筑教育和中国艺术观念造成冲击。在建筑教育界都在努力营造开放式教学体系的形势下，我们需要对建筑教育中的艺术教育进行制度、内容和教学方法等方面的思考。

当今，建筑艺术教育面临着许多挑战：新艺术手段的产生、艺术教育手段的更新、建筑界的发展对艺术教育提出的新要求等等。本文结合目前建筑学的专业特点，以艺术教育的目的为分类依据，将建筑教育中的艺术教育归纳为三方面的内容，即培养审美能力、提高创新能力和发扬民族文化、增强社会意识。艺术是人为也是为人的，艺术教育不能离开社会环境单独进行。考虑到建筑师成长及其工作的社会性，文中首先对建筑师从基础教育到职业教育成长全过程的社会文化艺术环境进行了分析。在此基础上，一方面，以这三个能力培养为主线，对高等院校建筑专业本科的艺术教育的教学原则、内容和方法进行了比较和总结。另一方面，通过对建筑师的成长过程和作品分析找寻有益的借鉴。

基于以上的分析，作者总结了建筑艺术教育有益的原则和方向，并尝试提出了一系列艺术教育综合课题。

关键词：艺术教育；审美能力；创新能力；开放式教学体系

ABSTRACT

Architecture has two characters, one is technological, the other is artistic. The technology changes the working content and form of architect, but can't change the hard core of architecture—as the art. Nowadays, Chinese architectural education phases out into the whole-orientation opening teaching system following the progress of the national regime and economic policy. Architectural education and the artistic theory are concussed by things like the construction technique and culture from the western, communication and cooperation with foreign colleges. In the situation that all the staff make great efforts to establish the open teaching system, we need to think about the art item of the architectural education in system, content, method and etc.

Contemporary artistic education faces many challenges, such as the new art styles, the new educational instruments and the new requirement to the architectural education and so on. In this paper, the author compartmentalizes the artistic education to three contents considering the character of the architecture and the purpose of education. One is training of the aesthetic faculties, another is improving of the creative faculties, the last is developing the national and social culture. In the analysis part of the paper, the first step focuses on the artistic and literary circumstances of the whole society. Then, the author compared the artistic education's principles, contents and methods of different colleges in the second step. The last step is the about growing and works analysis of the famous architects.

Based on the analysis, the author concluded the preferable principles and methods of the artistic education in architecture and tried to bring forward a series of compositive courses on artistic education.

Key words: Art Education. Aesthetic Faculties. Creative Faculties. Open Teaching System

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 建筑教育的开放背景	1
1.1.2 艺术素养之于建筑教育	1
1.2 目前的研究状况	3
1.3 研究定位	4
1.3.1 研究对象	4
1.3.2 开放的研究视野	4
1.3.3 研究的方法和目标	5
1.4 研究的理论意义和现实意义	6
本章小结	7
第二章 建筑的艺术观和对艺术教育的新诉求	9
2.1 建筑的审美	9
2.1.1 建筑的审美特征	9
2.1.2 建筑设计的发展和审美观念的演变	10
2.1.3 建筑设计的审美创造	11
2.2 建筑设计创新能力与艺术	12
2.3 建筑设计本土性与艺术	13
2.4 开放背景下艺术教育面临的冲击	15
2.4.1 当代艺术的发展	15
2.4.2 艺术教育手段的更新	18
2.5 建筑教育对艺术教育的新诉求	18
2.5.1 艺术教育面临的挑战	18
2.5.2 艺术教育的培养目标	20
本章小结	22
第三章 建筑师艺术教育阶段性分析	24
3.1 社会状况和大众艺术认知	24
3.2 基础教育部分	25

3.3 建筑专业教育部分	27
3.4 职业状况影响	27
本章小结	29
第四章 建筑教育中的艺术教育	30
4.1 中国建筑教育的发展	30
4.1.1 建筑学教育体系引入中国	30
4.1.2 新的冲击	31
4.2 现代建筑教育中的艺术教育体系	31
4.2.1 布杂体系	31
4.2.2 包豪斯体系	32
4.2.3 当代教育	34
4.3 中国两岸三地当代艺术教育分析	36
4.3.1 历史发展和教育原则	36
4.3.2 特色总结	45
4.4 其他艺术门类教育方法的借鉴	46
4.5 外域的借鉴	47
4.6 艺术课程分析	49
4.6.1 课程分类和设置	49
4.6.2 当前艺术教育的内容	50
4.6.3 具体环节	51
本章小结	65
第五章 建筑师成长经历的借鉴	66
5.1 作为艺术家的中西古代建筑师	66
5.2 布杂体系学院派——杨廷宝（中国大陆）	68
5.3 东方哲学的探求与本土精神的体现——李祖原和吴增荣（中国台湾）	71
5.4 先锋派建筑师——瑞姆·库哈斯（荷兰）	75
5.5 自学成材的建筑师——安藤忠雄（日本）	78
5.6 转变中的建筑师——保罗·安德鲁(法国)	81
本章小结	83
第六章 艺术教育体系的优化	84

6.1 教育原则和方向	84
6.1.1 教育方法和观念的更新.....	84
6.1.2 教育环境的改善.....	86
6.1.3 不同体系的艺术资源利用.....	87
6.2 综合课题设计	88
本章小结	103
附录	104
参考文献.....	106
后记	111

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background of the Study	1
1.1.1 Open Circumstance in Architectural Education	1
1.1.2 Artistic Ability in Architectural Education	1
1.2 Review of the Study	3
1.3 Definition of the Object	4
1.3.1 Object of the Study	4
1.3.2 Wide Ken of the Study	4
1.3.3 Method of the Study	5
1.4 Meaning of the Study	6
Summary	7
Chapter 2 Architecture As Art	9
2.1 Architectural Aesthetics	9
2.1.1 Esthetical Character of Architecture	9
2.1.2 Development of Architecture and Aesthetics	10
2.1.3 Aesthetically Creation in the Architecture Design	11
2.2 Art and Creativity in Architectural Design	12
2.3 Art and Nationality in Architectural Design	13
2.4 flood to the Artistic Education in Open Circumstance	15
2.4.1 Development of the Contemporary Art	15
2.4.2 New Instrument of the Artistic Education	18
2.5 New Desire to the Artistic Education in Architectural Education	18
2.5.1 Challenge to the Artistic Education in Architectural Education	18
2.5.2 Aim to the Artistic	20
Summary	22
Chapter 3 Staggered analysis of the Architect's Artistic Education	24
3.1 Social Knowledge to the art	24
3.2 Basic Education	25

3.3 Vocational Education	27
3.4 Influence of the Career	27
Summary	29
Chapter 4 Artistic Education in the Architectural Education	30
4.1 Developement of the Architectural Education in China	30
4.1.1 Architectural Education System Coming into China.....	30
4.1.2 New Challenge.....	31
4.2 Artistic Education System in the modern Architectural Education	31
4.2.1 Beaus-Arts System	31
4.2.2 Bauhaus System.....	32
4.2.3 Contemporary Syesterm.....	34
4.3 Analysis of the Contemporary Artistic Education in China	36
4.3.1 History and Principle	36
4.3.2 Characteristic	45
4.4 Reference of Other Departments'	46
4.5 Reference of Other Countries'	47
4.6 Analysis of the courses	49
4.6.1 System	49
4.6.2 Content.....	50
4.6.3 Detail.....	51
Summary	65
Chapter 5 Reference of the Famous Architects.....	66
5.1 Ancient Architects	66
5.2 Tingbao Yang (Mainland, China)	68
5.3 Zuyuan Li and Zengrong Wu (Taiwan,China).....	71
5.4 Rem Koolhaas (Netherlands)	75
5.5 Ando Tadao (Janpan).....	78
5.6 Paul Andreu(France)	81
Summary.....	83
Chapter 6 Optimizing the Artistic Education.....	84

6.1 Principle	84
6.1.1 Renew of the Method and Idea	84
6.1.2 Improving of the Setting	86
6.1.3 Good Using of the Resource	87
6.2 Complex Course	88
Summary	103
Appendix	104
Reference	106
Postscript	111

第一章 绪论

“我们，建筑师，关心迅速发展的世界中的建筑学的前途，相信凡是与建筑环境的形成、使用、改善、美化及维护相关的一切，均属于建筑师活动的领域”。

——《建筑教育宪章》^①

1.1 研究背景

1.1.1 建筑教育的开放背景

中国建筑业之现状

改革开放以来尤其在近年，随着国民经济的持续发展，各式各样的建筑物似乎在一夜之间充满了我们的城市。在短短的时间内出现如此多的建筑，但是真正能够给使用者带来愉悦、并且随着时间的流逝愈显风采，称得上建筑艺术的又有多少呢？中外建筑师中有相当一部分人沉迷于物欲与竞争，一般设计工作乃至许多重大的工程项目设计，却常常忽视建筑及其艺术创作，忽视其在城市中的环境艺术质量，忽视对建筑文化和精神品位等更高层次的创作追求，可以说创作意识比较朦胧和淡薄，中国建筑业之现状令人喜忧参半。盲目追随潮流，很可能会将华夏建筑文明带上一条不归路。艺术是要有思想的，如它必须引导建筑师远离无知，走向对于世界与生命的深刻肯定，它必须引领开发商等从单纯的营销冲动走向思想深度上不可缺乏的文化层面上。

建筑教育的开放背景

在当今中国社会的开放形式下，建筑教育也逐步走向全面开放。西方建筑技术、文化的涌入，人员的交流，课程和项目的合作等等，都对建筑教育和中国艺术观念造成冲击。在这种状态下，建筑的观念也变得多样而复杂，投射到建筑教

---

^①国际建协(UIA)第20次大会通过的《建筑教育宪章》。北京，1999年

育环节，我们必须对我们的建筑制度和内容进行反思和变革。

1.1.2 艺术素养之于建筑教育

即使到了今天，中国建筑师们的理论背景和实践水平与先进国家的建筑师相比还是存在一定的差距。建筑师今天的困境很大程度上是因为我们的建筑教育出了问题。大多数建筑系学生所经历的建筑教育及其设计教学，往往是就设计论设计，就原理讲原理。显然，这样的教育对培养出肩负文化重任的建筑师是相当不足的。

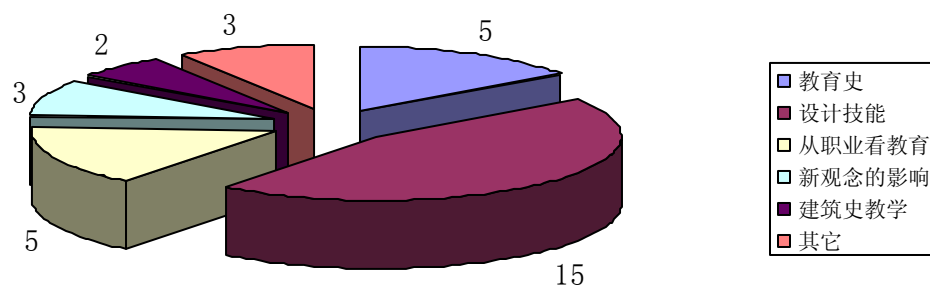
中国建筑教育在过去很长一段时期内采用的是传统学院派的“布杂（Beaus-Arts）”建筑教育体系。布杂体系中，建筑与美术合二为一，强调艺术修养、强调建筑的艺术性，对艺术课程的重视程度甚于技术课程。因此，在中国第一代建筑师留学回国引进布萨创办建筑教育到现在，一直沿袭高考报考建筑学专业加试素描的规定，也就是说，学生都要有一定的美术基础。现在这种要求却渐渐淡化，应试教育、盲目追求升学率的功利思想，以及由此带来的严酷竞争，使得绝大多数学生在考入大学建筑系之前，被剥夺了美术学习的机会，更无从谈起其它艺术知识的学习。在这种情形下，受害最深的莫过于建筑教育的发展。由于艺术功底差，致使教师在教学过程中也面临着很大的困难。东海大学建筑系前系主任汉宝德在《艺术教育救国论》中甚至提出了艺术教育救国的口号。

建筑学是一门涵盖了社会功能、文化功能、艺术功能，被西方学者奉为艺术之母的汇集了各门艺术的学科。就绘画和造型艺术与建筑设计的关系而言，我们至少可以从三个方面看出他们的渊源：①绘画和造型艺术可以作为建筑的表现方法；②三者都可以作为艺术素养的培育手段；③三者都具有观念相通、命运与共的创作思想。建筑师的职业素质从某种意义上说，偏离技术手段的训练，更侧重于影响建筑师创作活动的各种本源，而属意识形态上的因素，如观念、智力、人格、气质、潜在意识、思维方式、审美情趣、爱好特长、艺术素养……，这一切都是建立在大量的生活实践和专业经验基础上的。建筑师素养的形成在学校中仅是一个起始阶段，关键还在于自我塑造。性格、能力和建筑观这三方面都是影响建筑创作活动的关键因素。教育在于培养正确有效的学习方法和思考方法，这是大家的共识。面对今天刚进入大学的大量艺术功底不佳的建筑系学生，现有的高中教育体制使他们对艺术、对建筑的了解几乎是一片空白，要让这些毫无心理准

备的学生很快进入建筑师的创作角色并不是一件容易的事。进行素质培养,帮助他们建立看待建筑和建筑设计的正确观念,打好基础显得尤为重要。艺术教育搭建在主观和客观、具象和抽象、建筑理想与社会现实之间的桥梁,并且能为建筑设计提供创造性的思维模式和表现手段。

1.2 目前的研究状况

对我国建筑教育的研究远远少于其他艺术门类的教育研究,而且一直缺乏系统性和相关理论的深入探讨,从出版的专著的数量上就可以很明显地看到这一点。天津大学荆其敏、张丽安编著的《透视建筑教育》是一本较为全面的论著。书中详细地介绍了建筑教育的概念,中国建筑教育的历史传承、发展和当前所面临的问题,以及国外一些建筑院系的教学情况,还对海峡两岸的建筑教育进行了比较和详尽的介绍。改革开放的 20 多年间,中国社会翻天覆地的变化带来了建筑观念和制度的巨大变革,同时也给建筑教育带来了前所未有的未知性和可能性。《高等建筑教育》杂志专门为大家介绍建筑教育的各项研究成果,《建筑学报》、《时代建筑》、《新建筑》等一些杂志也开辟了建筑教育专栏或者以增刊的形式讨论建筑教育问题,建筑教育的研讨会会在各地举办,一些院系也相继进行了一系列教育改革,大量建筑教育工作者出国进行考察,不少学校硕博论文的选题开始出现了建筑教育的命题。可是,相较于建筑行业其他方面的研究,目前中国建筑教育的研究成果略显不足,这一时期建筑教育方面的研究主要集中在对国外院校先进教育制度一般的介绍、单一设计方法和技术教学环节的研究以及建筑教育历史

图表 1-1 学位论文选题情况 (文中未注明资料来源的图表及图片均为自绘或自摄)

的研究,专门针对建筑教育环节的艺术素质教育问题的研究论文相对较少。以1983年至2004年间的研究建筑教育的33篇硕博论文为例,其中研究建筑教育发展历史的5篇,建筑设计技能教学方法的15篇,建筑历史教学的2篇,构造教学1篇,从建筑师职业状况分析建筑教育的5篇,从创作能力分析1篇,初步教育观念1篇,其他学科或现象对建筑教育的影响3篇(见图表1-1)。统计写作者所属的专业,7篇的作者是建筑历史及其理论专业的研究生,其余均由建筑设计及其理论专业的研究生完成。

1.3 研究定位

1.3.1 研究对象

艺术的概念如此丰富和多样,以至于我们很难给它下一个确切的定义论述其完整的内容。一般的理解认为,艺术是对社会生活进行形象地概括而创作的作品,包括文学、绘画、雕塑、建筑造型、音乐、舞蹈、戏剧、电影等。这里我们所说的艺术和文化的概念,都是指相对科学和技术的那部分内容。建筑教育中的艺术类课程指的是那些旨在培养学生的审美能力^②、造型能力^③和艺术素养^④而设置的一类课程。因为这些能力都是相互渗透相互关联的,无法割裂开来。因此论文主要是针对培养这几方面能力的教育方法进行分析论述,不一定局限于某一门课或某一方面的训练。

文章的研究主要是针对本科阶段的建筑学教育进行的。在开放的时代背景下,主要对建筑教育中艺术教育两个方面的特征展开研究。一是建筑教育观念和艺术观念的转变,带来了教育原则的变化,二是教育手段的更新引发了具体教学模式的转变。在文化背景大致相同的条件下,选取两岸三地几例在建筑教育领域具有代表性的高校进行比较。继而分析当前艺术教育改革的一些重要命题以及一些新的教育方法的借鉴。同时,辅以西方以及近邻日本高校建筑专业相关内容的

^② 审美[taste]指的是鉴别和领会事物或艺术品的美。

^③ 造型[model]是创造出来的物体形象,造型能力则指塑造立体空间构型的能力。

^④ 素养一是指由训练和实践而获得的技巧或能力[accomplishment],二是指平素的修养[attainment]。具体到艺术素养,指得是在艺术方面所能达到的一定的水平。不同于素质的先天性,素养是后天养成的。因此在艺术素养方面,教育显得尤为重要。

比较,以及其他艺术门类教育内容和方法。然后,再对比不同出身的建筑师的成长和作品进行比较,希望能从他们的身上学到更多关于艺术学习的有效方法,找到更多不同的艺术成长之路。

1.3.2 开放的研究视野

1.整体的建筑观和艺术观

中国建筑教育目前尚未形成自己一套完整的体系,还处于学习和变革的动荡时期,整个世界的建筑观和艺术潮流都会对其形成影响。因此分析当前建筑界和艺术界的大环境,能够帮助我们更加清晰地认识当前建筑教育的发展方向。中国建筑教育的文化危机与思想冲突、现代化技术的自身特点与设计方法的多样,使得我们需要从中国建筑教育所面临的政治、经济、制度背景以及民族特性来全面考量建筑教育中的艺术教育问题。

2.关注环境的因素

不同的院校所在的城市,大学的性质、规模和组成,都会对建筑学学生在全面、客观地理解艺术和树立正确的审美观方面造成影响。另外,不同的院校体系,能为艺术教育提供的艺术资源和智力支持不同,使用的教育方法也应针对具体的情况有所不同。因此,这也是研究当中需要考虑的要素。

1.3.3 研究的方法和目标

方法

①大量运用第一手资料,以点带面地分析实例;②以定性分析为主,在分析的基础上加以比较与归纳;③充分利用图、表直观地反映一些现象与规律

理论

①教育学原理,从教育理念上进行宏观分析比较;②建筑学的特性,从学科内容上进行微观的分析研究;③比较学原理,分门别类进行比较;④心理学和社会学原理,分析不同环境下对教育的影响因素。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库